Extrait du
RÉPERTOIRE CRITIQUE
de Claude FERNANDEZ
Ecrivain, Poète et Critique musical

LÉGENDE DES APPRÉCIATIONS SUR LES OEUVRES

- : peu intéressant
*** : assez bon**
**** : bon**
***** : excellent**
****** : exceptionnel**

Exemple pour une oeuvre en plusieurs mouvements :
Concerto (*/*/-/*)

LEONTSKY (1970-)

PIANO

L'œuvre originale de Leontsky, oscillant entre le classicisme romantique et l'esthétique du minimalisme, manifeste le polymorphisme inhérent à toute œuvre moderne. Dans ses œuvres les plus dépouillées, Leontsky utilise de courtes mélodies à l'ambitus limité, d'une extrême simplicité, en évitant tout effet virtuose. À cette conception, le compositeur oppose des pièces d'une étoffe harmonique surchargée, mises en relief par une rythmique obsédante, souvent en suite d'accords statiques ou modulants. Une pièce de Leontsky développe généralement une suite de micro-effets introduits par de subtiles variations chromatiques que l'oreille doit déceler. La plus étonnante de ce point de vue est certainement Love (Tribute to Heifetz), pièce pourtant peu spectaculaire. Ces petites mélodies faussement insignifiantes s'insinuent en nous et nous conquièrent. Musique secrète qui s'épanche comme un pleur dans la solitude nocturne. Ainsi en est-il de la Miss Archer's ghost (Looping), mélodie véritablement magique, d'une force intériorisée bouleversante. Art d'un extrême raffinement, art abouti qui semble peu redevable à l'esthétique moderniste du 20e siècle, mais affirme sa propre originalité, loin des péroraisons démonstratives et tapageuses. Si une référence pouvait être évoquée, ce serait peut-être celle de Schubert, sur le plan stylistique, quoique l'affect exprimé nous semble très différent. Il faut ajouter également dans certaines pièces l'influence du rythme américain comme chez Louis Moreau Gottschalk, par exemple dans Lipari (Messina). Par sa manière de puiser sans complexe aux sources les plus classiques, mais de les renouveler pour forger une esthétique autonome, l'art de Leontsky me paraît mériter particulièrement l'appellation d'art post-moderne. L'univers intériorisé de Leontsky, constitue une synthèse hardie entre l'impressionnisme post-debusséen et le romantico-classicisme, avec parfois quelques discrètes réminiscences de rag-time. Le mélodisme le plus pur et le plus récitatif s'y mêle à une suite d'effets fugitifs, motifs inaboutis, retenus, elliptiques,

ébauchés, tronqués. Parfois, l'œuvre se perd dans un développement d'accords massifs presque figés, évoluant imperceptiblement vers une improbable résolution. Il est difficile dans certaines pièces de tracer une frontière nette entre l'hypnotisme engendrée par ces effets et l'appesantissement consécuti d'une subtilité excessive. Les meilleurs albums de Leontsky, les plus aboutis, les plus denses, à mon sens, sont Princess Ligovskoï et The Gods, hallucinante réinvention musicale de l'univers mythologique, éclairé par la lumière triste et obsessionnelle de l'angoisse métaphysique. Et surtout peut-être les pièces bouillonnantes de Nietzsches musik.

Ego fatum ?

1 Les pions (-)
2 Oracles (-)
3 Positivisme (-)
4 Ego Fatum ? (***)
5 Questions au Sphinx (*)
6 Départ (*)
7 Autres étoiles (*)
8 Le voyageur (*)
9 Distances (*)
10 Lumière du passé (***)

Old et New

1 Old et New (***)
2 A perdre haleine (***)
3 les amours nouvelles (-)
4 le crépuscule d'or (-)
5 Eternité (*)
6 East Sun (***)
7 Pastiche brillant (***)
8 Fairytale (*)
9 only for U (-)
10 Tender words (***)
11 Lost Wings (**)
12 Le chant de la mer (*)
13 Onzième choral (-)
14 Grand prélude (-)
15 Prière (-)
16 One smile (*)

Princess Ligovskoï

1 Russie oubliée (***)
2 Les traîneaux (**)
3 Une Icône antique (*)
4 La danse de l'âme (***)
5 Morskaïa (***)
6 Pietchorine (***)
7 Krasinski (***)
8 La mazurque de Viera (***)
9 Duel (-)
10 Le chagrin et le départ (-)

Venit Nox

1 Venit Nox (***)
2 Gouffres amers (-)
3 Monde de Dieu (-)

- 4 L'enveloppe du temps (*)
- 5 Récollection (*)
- 6 La nuit de Dieu (-)
- 7 A Béthanie (***)
- 8 Amitié (-)
- 9 Agonie (*)
- 10 larme de Jésus (*)
- 11 Pierre de Tombeau (*)
- 12 Sors ! (-)

Desideria

- 1 Sun waves (**)
- 2 Desideria (-)
- 3 Gardencourt (*)
- 4 Miss Archer (***)
- 5 Osmond (***)
- 6 Pansy (***)
- 7 Impossibles destins (**)
- 8 Rêverie de rue (***)
- 9 La foule (***)
- 10 Boulevard infini (***)
- 11 La femme qui passe (***)
- 12 Une contemplation (***)
- 13 Le désert de la solitude (***)

Oostende

- 1 Vagues du Nord (***)
- 2 Sur la plage (*)
- 3 Baraques (*)
- 4 Autres voiliers (-)
- 5 Danse des masques (**)
- 6 Enfances (-)
- 7 Oostende (-)
- 8 Regard vers la baie (**)
- 9 Le Retour et le Même (***)

Les Songes

- 1 Les sondes (***)
- 2 Saules pleureurs (-)
- 3 Le rêve d'Alban Berg (*)
- 4 Paraboles (***)
- 5 Jenn (***)
- 6 Les grands fonds (***)
- 7 Les songes (-)

Loon Point

- 1 Où le regard se perd (**)
- 2 Bungalows (**)
- 3 Anciens parapets (***)
- 4 Nostos Algos (**)
- 5 Moonfleet (*)
- 6 Une jetée (*)
- 7 Bastingage (***)
- 8 California'a sun (*)
- 9 Loon Point (*)

- 10 Miss Archer's ghost (****)
- 11 L'Océan au matin (***)
- 12 Les vagues (**)
- 13 Love Foam (***)
- 14 Tender ocean (***)

Gods

- Aphrodite (***)
- Apollon (**)
- Arès (***)
- Maïa (***)
- Artémis (***)
- Atlas (***)
- Cronos (***)
- Zeus (***)
- Hadès (**)
- Héphaistos (*)
- Héra (****)
- Hermès (****)
- Poséidon (-)
- Éros (***)

Faÿbad

- 1 A Marienbad (*)
- 2 les grandes étendues (*)
- 3 Douleur baroque (-)
- 4 Faÿbad (-)
- 5 Vue des bassins (*)
- 6 la colonnade Lazenka (-)
- 7 En carrosse (-)
- 8 Friedrichsbad (-)

Salons déserts

- 1 Je m'avance (*)
- 2 Marbres (-)
- 3 Couloirs interminables (***)
- 4 Salons déserts (*)
- 5 Salles silencieuses (***)
- 6 Glaces noires (***)
- 7 Lourdes tentures (**)
- 8 Une fois de plus (-)

Cité de cristal

- 1 Cité de cristal (**)
- 2 Le rêve de l'autre (*)
- 3 Naissance d'une passion (*)
- 4 Les mains jointes (*)
- 5 Course à deux (**)
- 6 Reflets des âmes (**)
- 7 Indifférence (-)
- 8 Les étreintes (***)
- 9 Blessure infinie (***)
- 10 Déchirures (***)
- 11 Vaste comme la nuit (-)

Vendôme
- **1 Petites perles (*)**
- **2 Les éternelles (***)**
- **3 Souffle divin (**)**
- **4 Une ombre s'enfuit (**)**
- **5 La poursuite (**)**
- **6 Grandes réminiscences (**)**
- **7 à 15 Variations sur le chant du départ de Méhul&* (*)**

ResurrecXio
- **1 Walk in Rome (*)**
- **2 Holy ruins (**)**
- **3 Olive tree (**)**
- **4 Solemn temples (*)**
- **5 Cracked walls (**)**
- **6 Antique ways (-)**
- **7 Sfumato (*)**
- **8 Memory's veils (*)**
- **9 Piazza Navona (**)**
- **10 Mysteries (*)**
- **11 Janicule (**)**
- **12 Tarsus (-)**

Flitcraft
- **1 Éternel combat (***)**
- **2 Voyage des âmes (***)**
- **3 la ville en sommeil (***)**
- **4 Nostalgia (***)**
- **5 Flitcraft (***)**
- **6 Vagues de foule (***)**
- **7 Le vagabond à la rose (***)**
- **8 Une inconnue passe (***)**

Firenze
- **1 Les Esclaves (*)**
- **2 Villa Camerata (*)**
- **3 Vénus d'Urbino (-)**
- **4 Jardins Boboli (*)**
- **5 Le David (*)**
- **6 Firenze (*)**
- **7 San Miniato (*)**
- **8 Fiesole (-)**
- **9 Parisina (-)**
- **11 Santa Croce (*)**

Limbo
- **1 At the Threshold (***)**
- **2 Limbo (**)**
- **3 Eva pandora (-)**
- **4 Choral BWV721 Bach (-)**
- **5 Clotho (***)**
- **6 Lachesis (**)**
- **7 Atropos (*)**
- **8 Grande valse des Parques (-)**

Firenze

10 Amore (*)

Tableaux

10 Grand nu ()

Mers

Mers, un excellent album. Du Leontsky pur jus. Le compositeur semble libéré dans ces pièces vouées à l'effusion sans aucune restriction stérilisante ni enlisement dans le minimaliste. L'on y trouve aussi bien des motifs très mélodiques, des harmonies complexes, de vastes mouvements d'amplification lyrique (comme dans 7 Mers) et des moments d'une indicible tristesse comme dans 6 Voix humaines, une pièce qui semble marquée par le sceau de la Fatalité. L'ensemble est soutenu presque toujours par une thématique solide, même lorsqu'elle s'étiole volontairement en effets très sporadiques et suggestifs comme dans 1 La mer s'ouvre. S'agit-il réellement d'évocations marines? ou plutôt ne serait-ce le reflet d'états psychiques peu en rapport avec les images extérieures, malgré les titres? Un questionnement qui n'a sans doute pas une importance majeure pour apprécier ces pièces que je recommande. En particulier, les pièces 4 à 7 sont à mon avis des joyaux qu'il ne faut pas rater.

1 La mer s'ouvre (**)

2 Balancement des vagues (**)

3 Je contemple la mer (-)

4 Murmures sans fin (***)

5 Antique magicienne (***)

6 Voix lointaines (***)

7 Mers (***)

8 Un baiser vers l'abîme (**)

9 Sa Majesté la mer (**)

10 La mer se referme (**)